

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 18720101153415

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

李斯特《三首音乐会练习曲》研究

A Research on Liszt's *Three Concert Etudes*

蔡王冰

指导教师姓名: 郑兴三 教授

专 业 名 称: 音乐与舞蹈学

论文提交日期: 2013 年 4 月

论文答辩时间: 2013 年 5 月

学位授予日期: 2013 年 7 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2013 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名)

2013年6月29日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）

蔡王冰

2015年6月27日

摘要

李斯特，这位在西方音乐史与钢琴艺术史上具有重要影响力的人物，是十九世纪音乐史上最具典型性的作曲家之一，也是浪漫主义时期著名的作曲家、教育家、演奏家、指挥家和音乐评论家，享有“钢琴之王”的美称。在其音乐创作中，他将钢琴练习曲的创作推向了一个崭新的技术高度，有着无可否认的价值。《三首音乐会练习曲》作为其练习曲作品中的一小部分，虽然对钢琴演奏技巧的要求不及《超级练习曲》高，但它们对钢琴演奏技巧的提升具有重要的指导意义，其音乐中的情感表现也有助于演奏者们切实体验作曲家的内心表白。本文以李斯特的创作艺术成就、三首音乐会练习曲的概述及其音乐美学思想的体现、音乐特征以及技术难点与演奏诠释这五部分来研究这三首音乐会练习曲，从中印证李斯特的超人想象力和惊人创造力，希望引起些共鸣，从而为了制定一条朝向钢琴家实际演奏中流露出的带有启发性的方向的路线，辨别出一种解释与另一种解释的细微差别，辨别出可共享的有真正意义上的细微差别。

关键词： 李斯特练习曲 音乐特征 技巧难点

ABSTRACT

Franz Liszt, a virtuoso who had a deep impact in the history of western music and piano art, enjoyed the laudatory title of “King of the Piano”, was among the most representative composers in the 19th-century, also a celebrated composer, educator, concert performer, cantor and music critic in Romantic period. He promoted piano etudes to a brand-new height of skill in his compositions, and this bore undeniable value. Although not requiring as difficult as *Twelve Super Etudes* in the playing skills, *Three Concert Etudes* is significant for upgrading pianism, the emotional expression in this work is also helpful to understand the composer’s innermost being. In order to prove the composer’s extraordinary imagination and amazing creativity, this paper investigates the artistic achievement of Liszt’s compositions, summarizes these three concert etudes, analyzes their musical aesthetic ideology, music characteristics, difficult points of technique and performing interpretation, hoping to arouse some resonance, thus drawing up a method leading towards the enlightenment revealed from the actual performance, distinguishing subtle differences from one kind of interpretation to the other, being able to tell the sharable nuances in the true sense.

Keyword: Liszt’s etudes; music characteristics; difficult points of technique

前 言	1
第一章 李斯特的艺术成就	2
1.1 标题音乐	2
1.2 匈牙利民歌研究	3
1.3 钢琴技巧练习曲的创作	4
第二章 三首音乐会练习曲的概述	6
2.1 三首音乐会练习曲的简介	6
2.2 三首音乐会练习曲的创作背景	6
第三章 李斯特美学思想在三首音乐会练习曲中的体现	8
3.1 标题音乐	8
3.2 内容与形式	9
3.3 音乐情感	10
3.4 革新精神	11
第四章 三首音乐会练习曲中的音乐特征	12
4.1 曲式中的变奏因素	12
4.2 音乐主题	15
4.3 和声	17
4.3.1 三全音	17
4.3.2 减减七和弦	19
4.4 半音阶形式	21
第五章 演奏中的技术难点共性	23
5.1 音群的快速跑动	23
5.2 连续音程的上下行	28
5.3 和弦	30

5.3.1 柱式和弦.....	30
5.3.2 分解和弦.....	32
5.4 双手快速交替.....	33
结 语	36
参 考 文 献	37
致 谢 语	39

CONTENTS

Abstract	I
English Abstract	II
Preface	1
Chapter 1 Liszt's Artistic Achievements	2
1.1 Programme music.....	2
1.2 Researches on Hungarian folk song	3
1.3 Compositions of Piano Etude	4
Chapter 2 A sketch on <i>Three Concert Etudes</i>	6
2.1 Brief introduction	6
2.2 Composing background	6
Chapter 3 Reflections of Liszt's aesthetic ideology in Three Concert Etudes	8
3.1 Programme music	8
3.2 Content and form	9
3.3 Music emotion	10
3.4 Reform spirit	11
Chapter 4 Music characteristics in Three Concert Etudes 12	
4.1 Variation factors in form	12
4.2 Theme	15
4.3 Harmony	17
4.3.1 Tritone	17
4.3.2 Decreased seven chords	19
4.4 Chromatic form	21
Chapter 5 Commonalities in the difficult points of perform	

.....	23
5.1 Fast-moving tone cluster	23
5.2 Up-downgoing of the consecutive intervals.....	28
5.3 Chords	30
5.3.1 Pillar chords	30
5.3.2 Broken chords	32
5.4 Rapidly hands-alternating technique	33
Epilogue.....	36
Refernces	37
Thanks	39

前 言

李斯特，作为浪漫主义时期著名的作曲家、钢琴家、指挥家和音乐理论评论家，在西方音乐史与钢琴艺术史上具有重要的地位。其钢琴作品主要包括改编与原创两类，钢琴作品以练习曲和匈牙利狂想曲最为著名。

本文主要研究其练习曲作品中的三首音乐会练习曲《哀诉》、《轻盈》和《叹息》。这三首音乐会练习曲虽然在技巧难度上不及超级练习曲高，但相比其他练习曲而言，其炫技性较少而抒情性增强。笔者认为，这三首音乐会练习曲属于作者同一系列的音乐创作，它们在曲式结构、创作手法、技术难点等方面都具有相似性，因此，特将这三首作品作分析比较，寻找其共性，从而了解和探究作者如何在具有相似性的创作手法中产生出表达不同音乐情感的作品。在国内以往的研究成果中，涉及到这三首练习曲的研究主要有东北师范大学的李响《论李斯特音乐会练习曲〈轻盈〉》和陈雪《李斯特音乐会练习曲〈叹息〉的钢琴演奏及教学研究》以及河南师范大学音乐学院的董婉《李斯特音乐会练习曲〈叹息〉的艺术特征》。而将三首放在一起共同比较研究探讨的，目前还没有类似的文献及研究成果出现。

第一章 李斯特的艺术成就

1.1 标题音乐

标题音乐这一体裁主要的创始人是柏辽兹 Berlioz (1803~1869)，但这一术语则最先由李斯特提出，并且在其发展过程中，李斯特具有不可磨灭的贡献。

在李斯特生活的时期，标题音乐作为新生事物，遭到了许多保守音乐家、作曲家的反对。作为一名著名的音乐评论家，李斯特做出了自己最大的努力，撰写了许多评论瓦格纳、柏辽兹、舒曼等作曲家的文章。他在《李斯特论柏辽兹与舒曼》文中通过追溯标题音乐的渊源，列举贝多芬、门德尔松等著名作曲家的作品，指出了标题音乐存在的合法性，在文章中，他说“序曲才是标题音乐的真正前身，也可以说，确定标题音乐有权存在权利的正是它”^①。对于标题音乐存在与发展的必要性，他指出“器乐作品标题性中所包含的诗意的叙述与其说是器乐枯竭、退化的征兆，倒不如说是我们时代发展所促成的现象，是当代艺术前进道路中必经的一步”^②。同时，他还说明“在音乐领域中，天才的特点在于，他是用别人未曾用过的素材，用新的、不同于过去的方式在丰富自己的艺术”^③。

作为一名作曲家，李斯特不仅改编了柏辽兹的标题音乐作品，同时也首创了标题音乐中的一种重要形式——交响诗，这也是李斯特对西方音乐史最重要的贡献之一。与标题音乐的创始人柏辽兹相比，李斯特在标题音乐的创作中，主要描绘的不是具体的生活情景等，而更多的是与诗歌、绘画、文学相结合，因此，有学者指出“李斯特的标题交响诗的灵魂在于他抓住并解决了音乐与其他艺术门类的关系这样一个大问题；同时它又解决了音乐（器乐）与大众审美需求之间的关系”。^④ 其标题音乐的代表作有《前奏曲》、《山中所闻》、《塔索》、《英雄的葬礼》、《普罗米修斯》、《奥菲欧》、《玛捷帕》、《匈牙利》、《匈奴之战》、《理想》、《哈姆莱特》、《从摇篮到坟墓》等，以及两部标题交响曲《浮士德》与《但丁》。

作为一名著名的演奏家、指挥家，在魏玛演出时，李斯特上演了瓦格纳的歌

^① 李斯特著，张洪岛、张洪模、张宁译，《李斯特论柏辽兹与舒曼》[M].北京：音乐出版社，1962. P18.

^② 李斯特著，张洪岛、张洪模、张宁译，《李斯特论柏辽兹与舒曼》[M].北京：音乐出版社，1962. p40.

^③ 李斯特著，张洪岛、张洪模、张宁译，《李斯特论柏辽兹与舒曼》[M].北京：音乐出版社，1962. P39.

^④ 叶松荣著，《欧洲音乐文化史论稿》[M].福州：福建人民出版社，2004.P269.

剧作品，并且还举办“柏辽兹周”，在这次的音乐会上，李斯特演奏的曲目几乎都是柏辽兹的作品；李斯特通过演奏这些作品，大力宣传标题音乐，表达他对标题音乐的热忱与支持，以此，大大地推动了标题音乐的前进步伐，提升了标题音乐的知名度。

1.2 匈牙利民歌研究

1811年，李斯特出生于匈牙利西部边境的一个小村庄，在其12岁的时候，小小的李斯特就奔赴巴黎，踏上了求学的道路。虽然从小远离家乡，但他时刻心系着祖国。他在功成名就的时候曾回到祖国的怀抱，不惜任何代价向民歌收集者购买有关匈牙利民歌的材料，出版了《匈牙利民歌集》共十卷，同时，他还通过连续举办多场独奏会筹集资金，支持祖国的慈善事业。

对于匈牙利的民族音乐，李斯特在1859年时撰写了《匈牙利的吉普赛人及其音乐》一文，并明确指出：吉普赛音乐在匈牙利音乐宝库中是发挥了重要作用的，匈牙利音乐不是匈牙利民族的，而是吉普赛人的。李斯特在名誉满载时，曾两次回归祖国的怀抱，在这两次归国期间，他不仅体察吉普赛人民的生活情况，同时也深深地被他们的音乐所吸引。他针对性地研究了吉普赛音乐的音阶、节奏、旋律、装饰音等特征。在其文章中，他生动地描绘了吉普赛音乐的魅力，曾高度赞美了吉普赛音乐中的节奏特性因素，他说“除了它之外我们不知道欧洲音乐还可以在其他什么地方学到如此丰富的节奏创造和如此适时的运用”^⑤。《匈牙利的吉普赛人及其音乐》这篇文章的撰写为后世学者们研究匈牙利音乐提供了宝贵的资料。

在研究了匈牙利吉普赛人的音乐后，李斯特于1847~1853年期间创作了19首《匈牙利狂想曲》，在这系列作品创作中，李斯特融入了吉普赛的音乐因素，在乐曲开始前，会有一段缓慢的庄严的乐段，在匈牙利音乐里成为“拉散(lassan)”，随后紧接着是称为“弗利什卡(Friss)”的音乐，这种音乐速度极快，具有舞曲性质，热烈欢快。在创作《匈牙利狂想曲》中，李斯特主要采用的匈牙利民间素材有两种，一种是民间舞曲，如恰尔达什；另一种则是城市流行歌曲。李斯特通过采用这些民间音乐因素，并与自己即兴式演奏相结合，创造出了完美的、民族

^⑤ [匈] 弗朗兹·李斯特著. 俞人豪译. 《李斯特音乐文选》[M]. 北京：人民出版社，1996.P151.

性很强的《匈牙利狂想曲》。这 19 首乐曲在李斯特的音乐作品中占据着重要地位。

尽管李斯特长期旅居国外，倍感人在他乡的孤独，但是他知道，自己有更重要的使命在身，他要走出去，把匈牙利音乐传播给外面的世界，让世界了解匈牙利，了解匈牙利民族音乐。这项使命崇高而艰难，但他做到了。在谱写创作《匈牙利狂想曲》的同时，他也在自己的演奏岁月里，怀着自己对祖国的思念，带着自己所创作的《匈牙利狂想曲》到世界各地巡回演出，让匈牙利的民歌奏响世界，在西方音乐史上留下了辉煌的篇章。

1.3 钢琴技巧练习曲的创作

钢琴之王，人们都会想到李斯特。李斯特在发展钢琴技巧方面超过了任何一位他的前辈和同时代人。他在 19 世纪 30 年代 40 年代在钢琴演奏技巧方面的突破是史无前例的，也对后代钢琴家有着深远的影响。他将练习曲创作发展到了一个前所未有的高度。技巧的高超、情感的丰富，是李斯特练习曲的两大特点。

在李斯特的练习曲作品中，我们可以看到连续三度、六度的音程走向、可以看到连续的八度的快速跳奏、也可以看到快速的音阶跑动。同时，我们可以感受到音乐中英雄气概的完美体现、可以感受到作者对于这个世界的满腔热情、也可以感受到作者内心温柔的细腻。

《十二首超级技术练习曲》是李斯特诸多练习曲中最具高难度的作品，是 19 世纪钢琴音乐史上最令人激动的一组乐曲，它们是浪漫主义不朽的著作，是对钢琴机械机能的神奇探索。这组作品包括《前奏曲》、《a 小调练习曲》、《风景画》、《玛捷帕》、《鬼火》、《幻影》、《英雄》、《狩猎》、《回忆》、《F 大调》、《夜之和谐》、《追雪》等，其中《玛捷帕》、《鬼火》、《狩猎》等代表了李斯特练习曲中的最高技术难度。

李斯特对帕格尼尼在小提琴演奏中的传奇性魔力印象极深，《六首帕格尼尼练习曲》是根据帕格尼尼《随想曲》改编的，包括《g 小调练习曲》、《 b^{\flat}E 大调练习曲》、《钟》、《E 大调练习曲》、《狩猎》、《a 小调练习曲》，其中的第三首作品《钟》尤为著名，右手技术具有惊人的光彩，高音区的旋律清脆明亮，如同清晨远处传来的钟声，为迎接新的一天而响起，该作品也常常是大师和学生们挑选演奏的曲目之一。

《三首音乐会练习曲》包括《哀诉》、《轻盈》、《叹息》，其中，《哀诉》表现这一种过度的伤感；《轻盈》中快速轻巧的半音阶上下行跑动如同飘在半空中的羽毛，随风飘荡，仿佛映照着李斯特漂泊他乡的孤独身影，其优雅、装饰性在钢琴写作中十分完美，它让人们在静静的音乐中听到了来自李斯特内心深处的声音；《叹息》在这三首中最有独创性，音乐十分美妙、歌唱，表现在上下行琶音中的双手交叉效果。

《音乐会练习曲》包括《森林细语》、《侏儒舞》，其中《森林细语》又名《森林呼啸》，乐曲开始时，高音部的和弦分解，由弱到强，仿佛树叶沙沙声，由远及近，形象生动，该曲有着闪烁发光的钢琴布局，如同林间空地的奇妙场景。《侏儒舞》是一首妖魔的谐谑曲，其中跳跃的特点需要细腻的跳音触键，轮流出现需要极好的手指技巧和自如的手部转动。

第二章 三首音乐会练习曲的概述

2.1 三首音乐会练习曲的简介

作为钢琴之王的李斯特所创作的钢琴练习曲数量并不少，有《12 首超级练习曲》、根据帕格尼尼《随想曲》改编的六首《帕格尼尼练习曲》、《两首音乐会练习曲》以及《三首音乐会练习曲》。

相比较其他的三部练习曲作品，虽然《三首音乐会练习曲》不如其他作品被人所熟悉，但其音乐语言朴实，不以高难度的炫技取悦人，而以真诚的情感打动人，展现着伟大音乐家平凡朴实的一面，它值得我们去倾听埋藏在多种光环下的作曲家、演奏家、指挥家心底的声音。

第一首《哀诉》（Il lamento）该曲以丰富的和声音响感动听众，音乐主题以二度音程的进行为主，颇具哀伤感，作者的情感在一次次的主题变奏中得到了淋漓尽致的发泄。

第二首《轻盈》（La leggerezza）它以快速跑动的旋律与复杂多变的节奏为基本特征，密集的音群在低音区的流动仿佛飘半空中的羽毛，随风飘摇，全曲充满了幻想的色彩，自由且随性。

第三首《叹息》（Un sospiro）其音乐旋律贯穿全曲，低声部的一系列琶音仿佛无法平静的心情，高声部的旋律则仿佛作者心底传来的深深叹息，一波未平一波又起。

三首音乐作品，不仅在情感上有相似的之处，都有哀伤、孤独之意的表达，同时，在音乐创作手法上，都是通过对同一主题或者动机的变奏使音乐得到不断的扩充发展。

2.2 三首音乐会练习曲的创作背景

作为一位音乐神童，李斯特从小就背井离乡，踏上了异地求学的道路，虽然他是新德意志学派的领头人物，是法国音乐界的宠儿，他真正的内心是一名法国浪漫主义者，他的音乐和性情足以说明。虽然在国外享誉名声，到处都能受到欢迎，但他心里明白，不论他多优秀，多出众，在别人心里，他始终是外国人，他

无法真正融入他们的世界。即使回到祖国，举办音乐会，参与慈善事业，但终究匈牙利的人们还是把他当客人，李斯特与他们交流，总是无法做到直接用母语——匈牙利语交谈，每句话都要经过别人翻译，同时，匈牙利的人们并不希望他能留在祖国，而是希望他能继续前行，让匈牙利的民族文化走向世界。因此，他深深地觉得自己外表是光鲜亮丽，可内心却一直是飘摇不定的，虽然世界各地都欢迎他，但却也无处真正能容得下他，在他心里，始终找不到自己的归属感。

在爱情上，李斯特曾与恋人玛丽·达古相恋，而玛丽·达古是一位有夫之妇，他们的爱情一直不被众人所认可，后来只能选择私奔到瑞士。然而，这对恋人没能经受住生活的考验，最后于 1844 年也不欢而散，而后来玛丽·达古所出版的《涅利达》小说损害了李斯特的形象，以致他在访问英国时受到了冷淡。因此，在碰到卡罗琳之前，李斯特是一个人的，“他是一位孤独的骑士”^⑥。

身为著名的演奏家，李斯特常常外出巡回演出，音乐会邀请函不间断，演奏次数多达上千场。虽然每次音乐会后，李斯特都能赢得最热烈的掌声，得到最真挚的肯定，但是常年奔波，使得他身心疲惫，他没有时间沉静，有时，他很想停下来休息，可是不间断的演出一直促使着他不断前行。直至 1847 年，在俄罗斯巡回演出时，遇到卡罗琳公主，两人相爱，最后定居于德国魏玛，至此，李斯特才结束他的演出生涯。

《三首音乐会练习曲》创作于 1848 年前后，这正是他与卡罗琳公主相恋并结束演出生涯之后的时期，他终于可以安静下来，安心地进行音乐创作。在这三首音乐中，他诉说着常年奔波在外的疲惫，记录着自己旅居国外的孤独，叹息着自己内心的漂泊无依。

李斯特曾说“对于某些艺术家来说，创作就是他们生活的表现，因为这两者是不可分割的……他们通过音响来思考、感受和诉说”^⑦。是的，在《三首音乐会练习曲》中，李斯特注入了自己的真情实感。

^⑥ 周小静著.《钢琴之王李斯特》[M]上海：上海人民出版社，1999.P109.

^⑦ [匈] 弗朗兹·李斯特著. 俞人豪译.《李斯特音乐文选》[M].北京：人民出版社，1996.P61.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库